

中村登

Noboru Nakamura

Rediscovering Noboru Nakamura

Noboru Nakamura is often spoken of as a conventional follower of the 'Shochiku Ofuna style'. Indeed, he diligently learned his trade as an assistant director working under Yasujiro Shimazu, gained an unshakeable reputation for his domestic drama *Wa ga ya ha tanoshi / Home Sweet Home* (1951) about a lower middle class family, and subsequently directed many melodramas and literary films featuring female protagonists. He is regarded as a director who faithfully implemented the Kamata and Ofuna styles advocated by then Shochiku studio head Shiro Kido, which essentially depicted the day-to-day lives of lower middle class people with a blend of humour and pathos. Of course, it is a fact that Nakamura made numerous classics from the late 1950s onward as a marquee director based at Shochiku's Ofuna studio, and the fact he was nominated for Best Foreign Language Film Academy Awards on two occasions for *Twin Sisters of Kyoto* (1963) and *Portrait of Chieko* (1967) is representative of his status at the time as one of the Japanese film world's foremost directors. However, because of that, he has undeniably been saddled with an image as a 'lukewarm' filmmaker for quite some time. I too must confess that I had held the same image, and that up until a certain point in time I did not take an active interest in viewing Nakamura's works.

My way of thinking changed when I saw *Doshaburi / When It Rains, It Pours* (1957) at the Sanbyakunin Gekijo theatre in 2002. This film has not been screened since then due to print deterioration for over ten years (at the very least at ordinary cinemas), and in genre terms it would not be totally mistaken to describe it as a melodrama, but it is in fact an awe-inspiring masterpiece that chronicles the collapse of a family at a breathtaking pace. The first scene shows them happily going about their business at home. They run a cheap inn in the vicinity of Minami-Senju in Tokyo bearing the 'hot spring' sign used to denote short-stay accommodation mainly for amorous couples, so it would be a stretch to call them an 'ordinary' family. Even so, the mother, her three children, and even the father, a kimono store proprietor who has a wife and two other children elsewhere and only comes around occasionally, are all essentially good people. Furthermore, it would be safe to say that the delightful exchanges between the characters in the opening scene epitomise the Shochiku Ofuna style. This far from affluent but peaceful household begins to audibly fall apart when the eldest daughter, played by Mariko Okada, breaks off her engagement. The way in which the family's world comes down around them is severe enough to make one wonder why it had to be this way. As the story takes a disturbing turn past the halfway mark, it is hard to believe that this film is from the same director who made the bright and cheerful comedy classic *Shukin Ryoko* (literal translation: A Debt Collector on Tour, 1957) in the same year.

Noboru Nakamura – eine Wiederentdeckung

Noboru Nakamura wird gemeinhin als konventioneller Vertreter des sogenannten Shochiku-Ofuna-Stils angesehen. Bei Shochiku hatte Nakamura als Assistent von Yasujiro Shimazu das Regiehandwerk erlernt; spätestens mit seinem Familiendrama *Wa ga ya ha tanoshi / Home Sweet Home* (1951) machte sich Nakamura einen Namen und realisierte in der Folge zahlreiche Melodramen und Literaturverfilmungen, in deren Zentrum weibliche Hauptfiguren standen. Nakamura gilt als Regisseur, der bei seinen Filmen im Ofuna- oder Kamata-Stil die Vorgaben von Shochiku-Chef Shiro Kido gewissenhaft umgesetzt hat. Im Kern geht es darin um den Alltag von Familien der japanischen unteren Mittelschicht, beschrieben in einer Mischung von Humor und Pathos. Tatsächlich entstand unter der Regie von Nakamura ab Ende der 1950er Jahre eine Vielzahl von Klassikern, und er gehörte damals zu den zugkräftigsten Regisseuren des Shochiku-Studios in Ofuna. Zwei seiner Filme wurden für den Oscar als bester fremdsprachiger Film nominiert: *Twin Sisters of Kyoto* (1963) und *Portrait of Chieko* (1967) – nicht zuletzt daran wird deutlich, dass Nakamura zu den wichtigsten Regisseuren des japanischen Films gehörte. Dennoch wurde Nakamura lange Zeit eher als mittelmäßiger Filmemacher gehandelt. Auch ich habe diese Ansicht geteilt und gebe zu, lange kein großes Interesse verspürt zu haben, mich mit den Filmen von Nakamura zu beschäftigen.

Meine Haltung änderte sich, als ich 2002 im Sanbyakunin-Gekijo-Kino Nakamuras *Doshaburi / When It Rains, It Pours* (1957) sah, einen Film, der anschließend aufgrund der schlechten Kopienlage mehr als zehn Jahre lang nicht mehr gezeigt wurde. Das Melodram ist ein beeindruckendes Meisterwerk, die Chronik des unaufhaltsamen Niedergangs einer Familie. In der ersten Szene sieht man die Familienmitglieder vergnügt ihren alltäglichen Beschäftigungen nachgehen; sie betreiben ein einfaches Gasthaus in Tokio. Ein Schild an der Eingangstür mit der Aufschrift „Heiße Quelle“ weist das Haus als Herberge für verliebte Paare aus, die nur kurz bleiben – man kann die Besitzer des Gasthauses also nicht wirklich als Durchschnittsfamilie bezeichnen. Dessen ungeachtet sind die Mutter, ihre drei Kinder und auch der Vater – der nicht nur ein Kimono-Geschäft betreibt, sondern auch eine weitere Familie mit Frau und zwei Kindern zu versorgen hat und deshalb nur ab und zu vorbeischaud –, herzensgute Menschen. Bereits die ersten wunderbaren Dialogpassagen lassen einen klassischen Ofuna-Film vermuten.

Die zwar mittellose, aber einträchtige Gemeinschaft beginnt auseinanderzubrechen, als die älteste Tochter (gespielt von Mariko Okada) ihre Verlobung auflöst. Etwa in der Mitte des Films kommt es zu einem derart verstörenden Ereignis, dass man als Zuschauer kaum glauben kann, dass *Doshaburi / When It Rains, It Pours* vom gleichen Regisseur stammt wie der im gleichen Jahr entstandene, strahlend-heitere Klassiker unter den Komödien, *Shukin Ryoko* (wörtlich übersetzt: Ein Schuldeneintreiber auf Tour, 1957).

Von überraschender Modernität

Im Stil von *Doshaburi / When It Rains, It Pours* ist auch *Yoru no hennin / The Shape of Night* (1964) gehalten, der mit einem Rückblick beginnt: Auf einer Straße bietet sich eine Prostituierte einem potenziellen Kunden an. Der Film konzentriert sich ganz auf die Beziehung zwischen der

A surprisingly modern approach

Another of Nakamura's works that continues in the same vein is *Yoru no henrin / The Shape of Night* (1964) which begins with a flashback of a prostitute soliciting a customer on the street. The film focuses on the drama between the female protagonist, played by Miyuki Kuwano, and a lowly yakuza, played by Mikijiro Hira. As with *Doshaburi / When It Rains, It Pours*, the viewer is forced to endure an emotional roller coaster due to the velocity of the heroine's descent from being an ordinary factory worker to a lady of the night, as if she was plummeting head-over-heels down a steep incline, and the intensity of the inextricable relationship between her and the yakuza. At the time this film was made, Shiro Kido was no longer with Shochiku. The company had taken a drastically different tack, and directors from the so-called 'Shochiku New Wave' such as Nagisa Oshima and Kiju Yoshida were already producing a succession of provocative works. It is impossible to know whether this film was a response to these new wave filmmakers from Nakamura, who came from the generation before them. Nevertheless, when watching it today, the issue of whether it is inferior or superior to those new wave works is beside the point. What is important is that it possesses a surprisingly modern approach to subject matter and style that has not faded in the slightest, even after all these years.

Instable constructions of life

After watching films by Nakamura like those mentioned above, a viewing of his breakthrough work *Wa ga ya ha tanoshi / Home Sweet Home* introduces aspects that call into doubt the assertion that it is a conventional product of the Shochiku Ofuna style. Its premise of a humble office worker's family living in a rather cramped rental house is an embodiment of that style. Despite their borderline existence in which they even struggle to scrape money together to pay for their second daughter's school excursion, this family consisting of a mother and father, three daughters, and a son, in no way appears to be unhappy. Various ordeals befall them, one body blow after another. The first is the theft by a train pickpocket of prize money given to the father by his company for his faithful service, and the events leading up to it form the basis of the drama in the film's first half. The family is then told by their landlord that they must move out of their home, placing them under further strain. It is interesting to note that the ones who try to take some kind of action in response to these ordeals are the mother, played by Isuzu Yamada, and the eldest daughter, played by Hideko Takamine, while the father, played by Ryu Chishu, basically does nothing at all to help. They eventually manage to evade the most serious crisis of being evicted from their home, not through their strenuous efforts, but due to a coincidence that is perhaps closer to a miracle. Considering how the painting that catalyses that coincidence is handled in the film up until its occurrence, it seems as though the maker of this film does not believe that the efforts of individuals are capable of solving problems.

Unstable constructions of life

It is possible to interpret *Wa ga ya ha tanoshi / Home Sweet Home* as simply having an optimistic message: that those who have goodness in their hearts and live modestly will undoubtedly receive a helping hand from heaven, even if they take no particular action to help themselves. However, from

weiblichen Hauptperson, gespielt von Miyuki Kuwano, und einem rangniederen Yakuza-Gangster, dargestellt von Mikijiro Hira. Auch dieser Film wird für das Publikum zu einer emotionalen Achterbahnfahrt. Die weibliche Hauptfigur, eine Fabrikarbeiterin, erlebt in kürzester Zeit einen atemberaubenden gesellschaftlichen Abstieg und endet als Liebedienerin. Man kann sich als Zuschauer der Intensität der komplizierten Beziehung zwischen ihr und dem Yakuza nicht entziehen. Als der Film entstand, hatte Shiro Kido die Leitung von Shochiku bereits abgegeben. Das Studio hatte sich von Grund auf erneuert, und Shochiku-Regisseure der sogenannten „Neue Welle“, darunter Nagisa Oshima und Yoshida Kiju, hatten bereits eine Reihe provokanter Arbeiten vorgelegt. Es lässt sich heute schwer sagen, ob der bedeutend ältere Nakamura mit *Yoru no henrin / The Shape of Night* auf die Filme dieser jungen Regiekollegen reagieren wollte. Es spielt auch keine Rolle, ob dieser Film aus heutiger Sicht besser oder schlechter ist als die innovativen Filme jener Jahre. Fest steht, dass *Yoru no henrin / The Shape of Night* inhaltlich wie stilistisch von einer überraschenden Modernität ist und deshalb in all den Jahren kein bisschen gealtert ist.

Instabile Lebenskonstruktionen

Vor dem Hintergrund dieser Filme ist die Behauptung nicht länger haltbar, dass Nakamuras erster Erfolgsfilm *Wa ga ya ha tanoshi / Home Sweet Home* ein konventionelles Shochiku-Studioprodukt im Ofuna-Stil sei. Der Film handelt von einem Angestellten, der zusammen mit seiner Familie bescheiden in einem ziemlich überfüllten Mietshaus lebt; diese Ausgangssituation entspricht noch den klassischen Charakteristika des Studiostils. Die Lebensumstände der Familie sind äußerst schwierig; zum Beispiel kann das Geld für den Schulausflug einer der Töchter nur mit Mühe aufgebracht werden. Dabei sind die Familienmitglieder, Eltern, drei Töchter und ein Sohn, aber keineswegs unglücklich. Plötzlich aber werden sie von einem Schicksalsschlag nach dem anderen getroffen: Zunächst wird der Vater von einem Taschendieb um die Prämie gebracht, die er für treue Arbeitsdienste erhalten hat. Kurz darauf erfährt die Familie, dass der Vermieter ihre Wohnung kündigen wird, was sie zusätzlich unter Druck setzt. Interessanterweise sind es in erster Linie die Mutter (Isuzu Yamada) und die älteste Tochter (Hideko Takamine), die versuchen, den verschiedenen Rückschlägen etwas entgegenzusetzen. Der Vater (Chishu Ryu) dagegen tut nichts, um die Not zu lindern. Am Ende kann die drohende Gefahr der Zwangsäumung abgewendet werden – eine Fügung, die die Familie nicht eigenen Anstrengungen, sondern einem an ein Wunder grenzenden Zufall verdankt. Die Darstellung des Bildes, das diesen Zufall herbeiführt, legt die Vermutung nahe, dass der Regisseur wenig Vertrauen in die Fähigkeit des Einzelnen setzt, Probleme zu lösen.

Man kann *Wa ga ya ha tanoshi / Home Sweet Home* einfach als Film mit einer optimistischen Aussage betrachten: Menschen, die mit Herzengüte und Bescheidenheit durchs Leben gehen, können sich himmlischer Hilfe sicher sein, auch wenn sie dabei selbst nicht aktiv werden. Der Film erlaubt jedoch auch eine andere Lesart: Er zeigt die Lebensumstände ‚normaler‘ Menschen als äußerst instabile Konstruktionen, die permanent unterschiedlichsten Gefahren ausgesetzt sind und jederzeit in sich zusammenbrechen können. Ein purer Zufall hilft der Familie, die Krise zu überwinden – das Schicksal hätte sie jedoch ebenso einfach untergehen lassen können, so wie es in *Doshaburi / When It Rains, It Pours* der Fall ist. Denn die einzelnen Familienmitglieder sind angesichts der beginnenden Krise nicht in der Lage, sich daraus zu befreien. So verbringt zum Beispiel die arbeitslose älteste Tochter der Familie ihre Tage damit, Bilder zu malen und darauf zu hoffen, dass eines davon irgendwann einmal für eine Ausstellung ausgesucht wird. Um wenigstens etwas Geld zu verdienen, verdingt sie sich als Straßenmalerin und bei einer Maklerfirma. Aber die Welt außerhalb der heimischen Wohnung wird für sie zu einem Strudel der Angst. Beunruhigend ist die Szene, in der sie von einem betrunkenen

another perspective, it also appears to be a film that views the livelihoods of common people as being extremely unstable and susceptible to dangers that could cause them to disintegrate at any moment. The family survives their crises by chance, but they could just as easily be torn asunder when fate conspires against them, as was the case with the protagonists of *Doshaburi / When It Rains, It Pours*. Furthermore, if they do begin to break down, individual family members are helpless to do anything about it. The eldest daughter has no income and simply devotes herself to painting pictures every day in the hope that one will be selected for an exhibition, so she attempts to make a little money by painting portraits on the street and working at a real estate company. However, the world outside her home turns out to be nothing but a maelstrom of fear. The scene in which she is accosted by a drunken customer on the street at night instils a sense of dread in the viewer; that if she sets one foot wrong, she could find herself falling into a predicament she never envisaged, just like the factory worker in *Yoru no henrin / The Shape of Night*.

Of course, such views are mere conjecture, and perhaps Noboru Nakamura never considered making a departure from the Shochiku Ofuna style. Even so, when watching his works such as *Nichinichi no Haishin* (literal translation: Daily Betrayals, 1958) or *Wa ga Toso* (literal translation: My Struggle, 1968) for example, it seems inappropriate to exclusively categorise him as a follower of the Shochiku Ofuna style. On the occasion of the centenary of his birth, the time has come for us to look at Noboru Nakamura in a new light.

Shozo Ichiyama, catalogue of Tokyo FilmEx 2013

In cooperation with the Tokyo FilmEx international film festival, the Forum is screening three films by Noboru Nakamura:
Wa ga ya ha tanoshi / Home Sweet Home (1951)
Doshaburi / When It Rains, It Pours (1957)
Yoru no henrin / The Shape of Night (1964)

We would like to thank the following institutions for their kind support:

Tokyo Metropolitan Government
Arts Council Tokyo
Tokyo Culture Creation Project
TOKYO FILMeX Organizing Committee
Shochiku

Kunden nachts auf der Straße belästigt wird: ein falscher Schritt und sie könnte in eine ungeahnte Zwangslage geraten, ähnlich wie die Fabrikarbeiterin in *Yoru no henrin / The Shape of Night*.

Diese Überlegungen sind reine Vermutungen, und vielleicht war es nie das Ziel von Noboru Nakamura, sich von Shochikus Ofuna-Stil abzusetzen. Aber Filme wie *Nichinichi no haishin* (wörtliche Übersetzung: Täglicher Verrat, 1958) oder *Wa ga toso* (wörtliche Übersetzung: Mein Kampf ums Dasein, 1968) lassen es unangemessen scheinen, Nakamura ausschließlich als Ofuna-Regisseur zu klassifizieren. Anlässlich seines 100. Geburtstags ist die Zeit gekommen, Noboru Nakamura in einem neuen Licht zu sehen.

Shozo Ichoyama: Katalog von Tokyo FilmEx 2013

In Zusammenarbeit mit dem internationalen Filmfestival Tokyo FilmEx zeigt das Forum drei Filme von Noboru Nakamura:

Wa ga ya ha tanoshi / Home Sweet Home (1951)
Doshaburi / When it Rains, it Pours (1957)
Yoru no henrin / The Shape of Night (1964)

Für die freundliche Unterstützung danken wir den folgenden Institutionen:

Tokyo Metropolitan Government
Arts Council Tokyo
Tokyo Culture Creation Project
TOKYO FILMeX Organizing Committee
Shochiku

TOKYO
METROPOLITAN
GOVERNMENT

TOKYO CULTURE
CREATION PROJECT